

Seminario: Recepción del teatro de William Shakespeare en la Argentina (1983-2017)

Departamento:

Artes

Profesor:

Koss, María Natacha

2° Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

ASIGNATURA: Recepción del teatro de William Shakespeare en la Argentina (1983-2017)

Aprobado por Resolución

PROFESORES: Lic. María Natacha Koss

CUATRIMESTRE: 2º

AÑO: 2017

PROGRAMA N°:

N° 3794/17

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo Gral.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
SEMINARIO: Recepción del teatro de William Shakespeare en la Argentina (1983-2017)
PROFESOR: Lic. María Natacha Koss
Segundo cuatrimestre de 2017
PROGRAMA N°

1. Fundamentación teórica de la propuesta

La perspectiva comparatista promueve el análisis del teatro y de los discursos que sobre él se producen desde perspectivas internacionales y supranacionales, centradas en el estudio de la territorialidad y la cartografía. Esto supone la propuesta de una mirada que supere la categoría de "teatro nacional", poniendo atención sobre la real dinámica de producción, circulación y recepción de las obras teatrales. En tal sentido, ofrece la posibilidad de insertar los textos teatrales en circuitos de escenificación/lectura que den cuenta del interjuego de apropiaciones, intercambios, recepciones productivas, en el marco de prácticas discursivas entendidas como prácticas sociales en contextos determinados.

Los diferentes campos teatrales de la Argentina se apropian de los textos de Shakespeare a través de reescrituras que implican el diseño de políticas de la diferencia, adaptación y resignificación de los textos shakesperianos, transformados en nuevos textos. Se ponen en juego las variables de la territorialidad, variables poéticas, culturales, sociales, políticas, económicas en cada contexto. Para comprender qué hacen los artistas de teatro argentinos con Shakespeare es necesario estudiar esas reescrituras, hasta hoy apenas consideradas. Dichas reescrituras pertenecen más al campo de estudios del teatro argentino que del teatro británico. El marco científico adecuado desde el que deben ser estudiadas es el del Teatro Comparado, disciplina de la Teatología que estudia los fenómenos teatrales considerados en su territorialidad -por relación y contraste con otros fenómenos teatrales territoriales- y supraterritorialmente. Se llama territorialidad a la consideración del teatro en contextos geográfico-histórico-culturales singulares; supraterritorialidad a aquellos aspectos de los fenómenos teatrales que exceden o trascienden la territorialidad.

Dado este marco, el corpus seleccionado permitirá la puesta en juego de la metodología comparatista en la *producción de análisis histórico y situado de las poéticas*, para dar cuenta, sobre todo, de *especificidades y diferencias*.

2. Objetivos

- Favorecer la perspectiva teórico-metodológica del Teatro Comparado y el estudio de las relaciones de internacionalidad y supranacionalidad, territorialidad, supraterritorialidad y cartografía, a partir del abordaje y la discusión crítica de la bibliografía teórica.
- Promover el análisis de obras (dramaturgia y espectáculos) del teatro shakesperiano en los marcos propuestos por la Comparatística; establecer vinculaciones de dicho corpus con el campo teatral argentino.

- Proveer al alumno instrumentos teóricos y metodológicos para el estudio del teatro como fenómeno territorial, inter-territorial y supra-territorial de producción, circulación y recepción.
- Proponer conceptos y herramientas científicas para la Teoría, Metodología y Práctica Analítica del Teatro Comparado. Desarrollar nociones innovadoras en el campo de la Poética Comparada, la teoría del texto dramático y la puesta en escena, la teoría de la adaptación y la reescritura.
- Relevar-describir la presencia del teatro de William Shakespeare en distintos campos teatrales del país a través de la sistematización propuesta por el Teatro Comparado. Analizar la poética de casos relevantes.
- Promover en los alumnos la creatividad, la reflexión y la calidad de escritura y argumentación a través de su participación activa en las clases –con modalidad teórico-práctica- y de la realización de un trabajo monográfico final.

3. Contenidos

Unidad I: Introducción al Teatro Comparado como disciplina

Teoría Teatral, Filosofía del Teatro y Teatro Comparado: precisiones y deslindes. Internacionalidad y supranacionalidad, territorialidad y cartografía como perspectivas de análisis. El Teatro Comparado como disciplina académica y su desarrollo en la Argentina. El campo de la Comparatística como “conjunto de problemas” (Guillén, 1985). El enfoque comparatista y el canon teatral: multiculturalismo y diversidad. Literatura Comparada y Teatro Comparado: especificidad del comparatismo frente el objeto teatral. Principales áreas del Teatro Comparado. La poética del acontecimiento teatral. Dramaturgia(s) y ampliación del concepto de texto dramático. El análisis del texto dramático y del texto escénico desde la perspectiva comparatista.

Unidad II: Poética Comparada

Estudiar la *poiesis* teatral en el acontecimiento teatral: Poética (con mayúscula), poética (con minúscula), Poética Comparada. Teoría del Cuerpo Poético y espesor de acontecimiento. Tipología básica de las poéticas. Micropoéticas: el análisis inmanente y por enlaces externos. Macropoéticas: unidad y diversidad, relaciones entre conjuntos. Poéticas abstractas o archipoéticas: versiones y diálogo entre las poéticas. La unidad poética Trabajo-Estructura-Concepción de Teatro. Bases epistemológicas complementarias y alternativas. Poéticas y crítica: las poéticas teatrales en marcos axiológicos.

Unidad III: Teatro isabelino-jacobeo

Tensiones entre antropocentrismo y segundo teocentrismo en el “Renacimiento” inglés. Prioridad del segundo teocentrismo y su relación con el surgimiento de las poéticas del

Barroco. Visión de mundo del hombre isabelino y jacobeo. Teoría del Barroco y principales textos historiográficos sobre la escena teatral y las expresiones de la parateatralidad (auge de la espectacularidad). Poética de la fiesta cortesana y el ballet de corte. Diferencias del teatro en los diferentes centros teatrales (Italia, Inglaterra, Francia, España, Alemania). Salas teatrales y arquitectura efímera. Poéticas de la escenografía. El *trompe-l'oeil*. William Shakespeare: etapas de su producción. Diversidad de las poéticas de la comedia en su obra: de intertexto clásico, de magia, *romance*. La tragedia y la tragicomedia, el “teatro de sangre” senequista y la singularidad de la tragedia isabelina. La “problem-play”: análisis. Las poéticas del actor isabelino y jacobeo. Poéticas del texto espectacular en los diferentes circuitos. Formas de organización de los teatros. Los “empresarios”.

Unidad IV: Estudios de Recepción

Conceptos fundamentales de la Teoría de la Recepción aplicados a los estudios teatrales y específicamente a la perspectiva comparatista. Recepción y territorialidad. El teatro fuera de contexto. La traducción para la escena como operación receptiva. La dramaturgia de adaptación y los procedimientos de reescritura. La concretización directorial. Recepción crítica. Recepción espectacular.

Traducción, adaptación, reescritura, concretización directorial, crítica y recepción espectacular del teatro isabelino en a) Buenos Aires: el teatro callejero del grupo La Runfla dirigido por Héctor Alvarellos (*¡Ay bufón! Nadie está exento de la fiebre*, 2004); en el teatro de Beatriz Catani y Quico García (*Si es amor de verdad, me dirás cuánto entonces*, basado en *Antonio y Cleopatra*, Buenos Aires, 2011) *Hamlet o la guerra de los teatros* (1991) y *La máquina idiota* (2013) de Ricardo Bartís. *Othelo. Termina mal* (2013) de Gabriel Chame Buendía. *La señora Macbeth*, de Griselda Gambaro. ; b) en Salta: Shakespeare en el teatro del director Idángel Betancourt (*La tempestad reciclada. Si Shakespeare hubiera conocido Argentina*, 2013); c) en Neuquén: Shakespeare en el teatro de Alejandro Finzi (*Hamlet en el Anfiteatro*, Neuquén, 2012 y el trabajo de Finzi con el Aula Shakespeare en Neuquén y la Patagonia); d) en Mar del Plata: Shakespeare en *Mar de Troya* (2014), versión de *Troilo y Crésida*, por el dramaturgo-director Guillermo Yanícola Buenos Aires: dos versiones de *La Celestina* de Fernando de Rojas en el Teatro San Martín (1993 y 2007).

Unidad V: Teatro Comparado e historia teatral

Definición del campo de estudio de la historia teatral. Perspectivas actuales en la historia teatral. Aportes del Historiología comparatista y unidades de análisis. El concepto de Unidades Extensas Supranacionales. Historia del teatro y Cartografía Teatral. Tipología de mapas.

Análisis de los fundamentos teóricos, metodológicos y epistemológicos de diferentes textos de historia del teatro español: Francisco Ruiz Ramón, César Oliva-Francisco Torres Monreal, Javier Huerta Calvo, confrontados con textos de S. D'Amico y J. Russell Brown, entre otros.

4. Bibliografía específica

Unidad I

AAVV., 1997, *Literaturas Comparadas*, número especial de la revista *Filología* (UBA), a. XXX, n. 1-2.

Brunel, Pierre e Ives Chevrel, comps., 1994, *Compendio de literatura comparada*, México, Siglo XXI.

Dubatti, Jorge, 1995, *Teatro Comparado. Problemas y conceptos*, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, CILC.

-----, 2001, "Modelo de periodización para una historia del teatro europeo (siglos V-XX)", *Revista Celcit*, n. 18 (2001). Soporte electrónico: www.celcit.org.ar. También en su *El teatro jeroglífico*, Buenos Aires, Atuel, 2002, cap. X.

-----, 2002, "El campo de estudios del Teatro Comparado", en su *El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral*, Buenos Aires, Atuel, cap. VIII.

-----, 2007, *Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*, Buenos Aires, Atuel.

-----, 2008, *Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel.

Franco Carvalhal, Tania, 1996, *Literatura comparada*, Buenos Aires, Corregidor.

Gnisci, Armando, comp., 1993, *La letteratura del mondo*, Roma, Sovera Multimedia.

Gnisci, Armando, ed., 2002, *Introducción a la Literatura Comparada*, Barcelona, Crítica.

Guillén, Claudio, 1985, *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada*, Barcelona, Crítica.

-----, 1998, *Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada*, Barcelona, Tusquets.

Pichois, Claude, y André-M. Rousseau, 1969, *La literatura comparada*, Madrid, Gredos.

Romero, Dolores, 1998, comp., *Orientaciones en Literatura Comparada*, Madrid, Arco Libros.

Wellek, René, y Austin Warren, 1979, "Literatura general, literatura comparada, literatura nacional", en su *Teoría literaria*, Madrid, Gredos, pp. 57-65.

Video: Chéreau, Patrice / Metge, Stéphane, 2005, *Phèdre – Une Autre Solitude*, Du Théâtre à L'Écran, Paris, Ministère des Affaires Étrangères.

Unidad II

Carlson, Marvin, 1984, *Theories of the Theatre*, Cornell University Press

Costa Picazo, Rolando, Introducciones a *El Rey Lear*, *Hamlet*, *Otello* y otras piezas en Colección Colihue Clásica (Buenos Aires, Colihue, 2004 y siguientes).

Dubatti, Jorge, 2010, *Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*, Buenos Aires, Atuel.

----- 2012, *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*, Buenos Aires, Atuel

Schmelling, Manfred 1984. *Teoría y praxis de la literatura comparada*, Barcelona, Alfa.

- Souriau, Etienne, 1986, "Estética comparada y literatura comparada", en su *La correspondencia de las artes. Elementos de estética comparada*, México, FCE, pp. 15-23.
- Vega, María J., y N. Carbonell, 1998, eds., *Literatura Comparada. Principios y métodos*, Madrid, Gredos.
- Wellek, René, 1959, "The Crisis of Comparative Literature", en W. Friederich, ed., *Comparative Literature: Proceedings of the Second Congress of the ICLA*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, v. I, pp. 149-160. Reeditado en su *Concepts of Criticism*, New Haven, Yale University Press, 1963, pp. 282-295.

Unidad III

- Barton, John, *Playing Shakespeare. An Actor's Guide*, New York, Anchor Books, 2001.
- Cerrato, Laura, María Eugenia Bestani y Lucas Margarit, *Introducciones a William Shakespeare, Obras completas*, Madrid, Losada, 4 tomos, 2005-2009
- Cerrato, Laura, "La actuación shakesperiana: antes y ahora", *El teatro y el actor a través de los siglos*, Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, 2010
- Conejero, Manuel Ángel, *Introducción a El Rey Lear*, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 9-59.
- Costa Picazo, Rolando, *Introducciones a El Rey Lear, Hamlet, Otello y otras piezas en Colección Colihue Clásica* (Buenos Aires, Colihue, 2004 y siguientes).
- Díaz Fernández, José Ramón, ed., *Tres tragedias de venganza. Teatro renacentista inglés*, Madrid, Gredos, 2006.
- Gielgud, John, *Acting Shakespeare*, New York, Applause Books, 1999.
- Granville-Barker, Harley, y G. B. Harrison (comp.), *Introducción a Shakespeare*, Buenos Aires, Emecé Editores, 1952.
- Holinshed, Raphael, y William Harrison, *Descripción de la Inglaterra isabelina*, UBA, FFyL, Colección de Libros Raros, Olvidados y Curiosos, 1997.
- Knight, G. Wilson, *Shakespeare y sus tragedias. La rueda de fuego*, México, FCE, 1979.
- Kott, Jan, *Shakespeare, nuestro contemporáneo*, Barcelona, Alba, 2007
- Linklater, Kristin, *Freeing Shakespeare's Voice. The Actor's Guide to Talking the Text*, New York, Theatre Communication Group, 1992.
- López García, Dámaso, "El teatro isabelino y jacobeo", *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, tomo I, 2004, pp. 1371-1391
- Margarit, Lucas, *Leer a Shakespeare. Notas sobre la ambigüedad*, Buenos Aires, Quadrata, 2013.
- McLeish, Kenneth, y Stephen Unwin, *Shakespeare, una guía*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1999.
- Muir, Kenneth, and S. Schoenbaum, ed., *A new Companion to Shakespeare Studies*, London, Cambridge University Press, 1989
- Rodenburg, Patsy, *Speaking Shakespeare*, London, Palgrave Macmillan, 2004.
- Russell Brown, John, *New Siters for Shakespeare: Theatre, the Audicence and Asia*, London/New York, Routledge, 1999.

- Tucker, Patrick, *Secrets of Acting Shakespeare. The Original Approach*, London, Routledge, 2002.
- Tillyard, E.M.W., *La cosmovisión isabelina* (México, FCE, 1984)
- Wilson, John Dover, *El verdadero Shakespeare. Una aventura biográfica*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- Yates, Frances, *La filosofía oculta en la Epoca Isabelina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

Unidad IV

- AAVV, *Shakespeare en la Argentina I y II*, Cuadernos de Picadero, Buenos Aires, INTEATRO, 2016 (Actas del Congreso Shakespeare en Argentina, FFyL-UBA)
- Auden, W. H. (2003), *Trabajos de amor dispersos: Conferencias sobre Shakespeare*, Barcelona, Crítica, pp. 51-52
- Bartís, Ricardo (2003) *Cancha con niebla. Teatro perdido: fragmentos*, Buenos Aires: Atuel.
- Carbonell i Cortés, Ovidi 1999, *Traducción y cultura. De la ideología al texto*, Salamanca, Ediciones Colegio de España.
- Di Lello, Lydia (2008^a) "El lugar del lenguaje en La Señora Macbeth de Griselda Gambaro". *La revista del CCC* [en línea]. Mayo / Agosto 2008, n° 3. Actualizado: 2008-10-23 [citado 2012-01-28]. Disponible en Internet: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/57/>.
- Di Lello, Lydia (2008b) "El banquete de la víctima: La eroticidad del crimen en La señora Macbeth de Griselda Gambaro". *La revista del CCC* [en línea]. Septiembre / Diciembre 2008, n° 4. Actualizado: 2009-01-02 [citado 2012-01-28]. Disponible en Internet: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/90/>
- Di Lello, Lydia (2010) "Los cuerpos otros en La señora Macbeth de Griselda Gambaro". *La revista del CCC* [en línea]. Mayo / Diciembre 2010, n° 9/10. [citado 2012-01-28]. Disponible en Internet: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/172/>.
- Dubatti, Jorge (2005) "Shakespeare, ¿Nuestro contemporáneo? Reescrituras argentinas de Griselda Gambaro y Eduardo Pavlovsky" en su *El teatro sabe*, Buenos Aires: Atuel.
- Dubatti, Jorge, comp., 1996, *Peregrinaciones de Shakespeare en la Argentina. Testimonios y lecturas de Teatro Comparado*, Universidad de Buenos Aires, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común.
- Jauss, Hans R. 1976. "La historia de la literatura como provocación de la ciencia Literaria", en *La literatura como provocación*, Barcelona, Península: 133-211.
- Moll, Nora, 2002, "Imágenes del 'otro'. La literatura y los estudios interculturales", en Armando Gnisci (ed.), *Introducción a la Literatura Comparada*, Barcelona, Crítica, pp. 347-389.
- Ogás Puga, Grisby (2006) "Intertexto literario y político en La señora Macbeth de Griselda Gambaro: conciencia, memoria y olvido en Argentina" en revista *Telonde fondo.org*, Nro3 - julio, 2006.

Ogás Puga, Grisby (2007) "Codificación de la memoria: puesta en escena de *La señora Macbeth*, de Griselda Gambaro en *Huellas escénicas*, Osvaldo Pellettieri (coord.), Buenos Aires: Galerna.

Scolnicov, Hanna, y Peter Holland, 1991, eds., *La obra de teatro fuera de contexto*, México, Siglo XXI.

Unidad V

Boiadzhiev, G. N., y A. Dzhivelegov, 1963, *Historia del teatro europeo*, Buenos Aires, Mar Océano, 5 tomos.

D'Amico, Silvio, *Historia del Teatro*, Buenos Aires, Editorial Losada, 1954, 4 tomos.

De Toro, Fernando, 1987, "Historia y semiótica en el teatro", en su *Semiótica del teatro*, Buenos Aires, Galerna, pp. 181-214.

Guerrero Zamora, Juan, *Historia del teatro contemporáneo*, cuatro tomos, Barcelona, Juan Flors editor, 1961.

Guillén, Claudio, 1985, "Las configuraciones históricas: historiología", en su *Entre lo uno y o diverso. Introducción a la Literatura Comparada*, Barcelona, Editorial Crítica, pp. 363-431.

-----, 1989, *Teorías de la historia literaria*, Madrid, Espasa-Calpe.

Huerta Calvo, Javier, dir., *Historia del Teatro Español*, Madrid, Gredos, 2003. Dos Tomos.

Lambert, José, 1989, "En busca de mapas mundiales de las literaturas", en Lisa Block de Behar, coord., 1989, *Términos de comparación. Los estudios literarios entre historias y teorías*, Montevideo, Academia Nacional de Letras, pp. 65-78.

Nicoll, A., *Historia del Teatro Mundial*, Madrid, Aguilar, 1964.

Oliva, César, y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, 1990.

Ruiz Ramón, Francisco, 1987, *Historia del teatro español. Siglo XX*, Madrid, Cátedra.

Russell Brown, John, 1997, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford-New York, Oxford University Press.

Sinopoli, Franca 2002. "La historia comparada de la literatura", en Armando Gnisci (ed.), *Introducción a la Literatura Comparada*, Barcelona, Crítica, pp.23-69.

Wellek, René, "Períodos y movimientos en la historia literaria", en su *Historia literaria. Problemas y conceptos*, Barcelona, Laia, 1983, pp. 37-50.

6. Actividades planificadas

Se realizarán como actividades planificadas exposiciones teóricas del docente, exposiciones de los alumnos a partir del trabajo práctico y del comentario de bibliografía, fichaje de materiales bibliográficos como trabajo práctico, y entre las actividades especiales se considera la posibilidad de contar con la presencia de invitados (tanto artistas como investigadores o profesores visitantes ligados a los temas del seminario).

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

Asistir al 80 % de las clases del seminario.

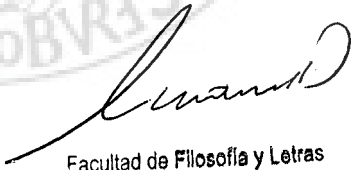
Presentar un trabajo monográfico dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario.

Se evaluará la participación con una nota, que será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

8. Requisitos y recomendaciones

Se sugiere cursar esta materia a los alumnos avanzados que ya hayan cursado materias introductorias de Teoría Literaria y/o Teoría del Teatro.

Lic. María Natacha Koss

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes